

林

容生

当代青绿山水画家○林容生○作品集

福建美术出版社

当代青绿山水

林容生

林容生
著

福建美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

当代青绿山水画家——林容生 / 林容生绘. —福州:
福建美术出版社, 2004.1
ISBN 7-5393-1390-0

I. 当... II. 林... III. 山水画—作品集—中国—
现代 IV. J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字 (2003) 第125790号

当代青绿山水画家——林容生

※

福建美术出版社出版发行

人民日报福州印务中心印刷

开本635×965mm 1/8 2印张

2004年2月第1版第1次印刷

印数: 0001-3000

ISBN 7-5393-1390-0

J·1354 定价: 25.00元

林容生

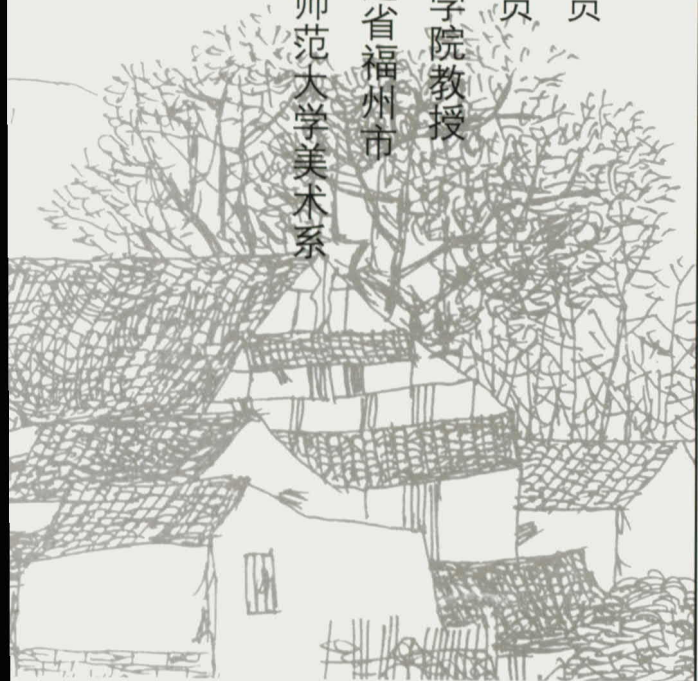
中国美术家协会会员

中国书法家协会会员

福建师范大学美术学院教授

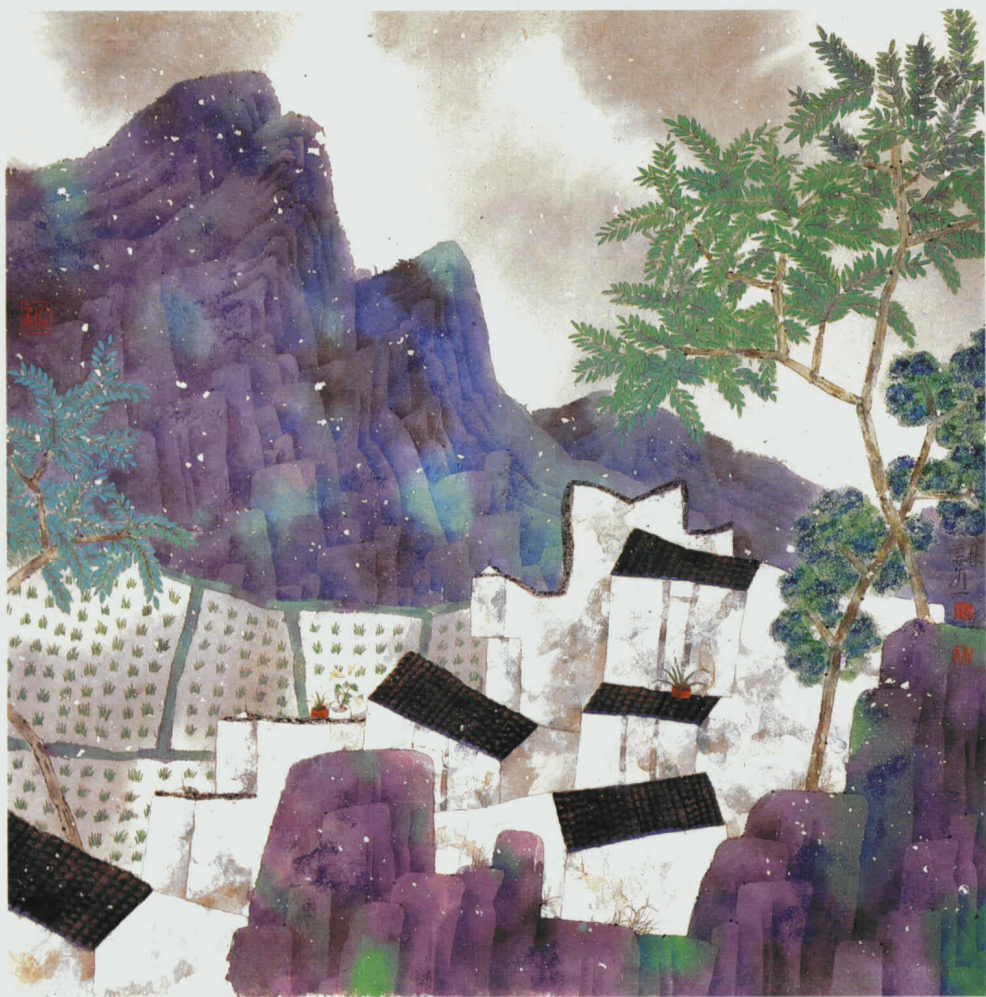
1958年7月生于福建省福州市

1982年毕业于福建师范大学美术系

主要展览

- 东方之韵·解读当代——中国画探索展(北京) 2003
- “彩墨境界”中国山水画学术展(北京) 2003
- 中国北京国际美术双年展(北京) 2003
- 福建当代国画优秀作品展(北京)2003
- 2003年中国画家提名展(北京)2003
- 林容生现代中国山水画展(丹佛) 2002
- 修为与感知·水墨本色第二次展(北京)2002
- 百年中国画展(北京) 2001
- 新世纪中国画名家精品展(北京)2001
- 第二届深圳国际水墨画双年展 2000
- 文化论坛2000中国风景画展(荷兰) 2000
- 第六届中国艺术节国际中国画展(南京) 2000
- 中华世纪之光中国画提名展(北京) 2000
- 第二届全国花鸟画展(北京) 2000
- 99' 中日当代艺术交流展(福州、爱知) 1999
- 第九届全国美展优秀作品展(北京) 1999
- “世纪之门”1979—1999中国艺术邀请展(成都) 1999
- 中国首届国画学术邀请展(北京) 1998
- 首届国际扇面画艺术展(北京) 1998
- 98' 中国美术年——当代中国山水画·油画风景展(北京) 1998
- 第一届深圳国际水墨画双年展 1998
- 中国艺术大展当代中国画展(上海) 1997
- 97' 当代山水印象展(北京) 1997
- 95' 中日水墨画交流展(北京、东京) 1995
- 现代中国画优秀作品展(日本札幌)1994
- 福建省首届文艺百花奖二等奖(福州)1994
- 第二届枫叶奖国际水墨画大展金牌奖(多伦多) 1994
- 第八届全国美展优秀作品展(北京) 1994
- 首届中国山水画展铜牌奖(合肥) 1993
- 首届全国花鸟画展佳作奖(郑州) 1993
- 全国首届中国画展(北京) 1993
- 93' 中国新文人画展(福州) 1993
- “中国的四季”美术展铜牌奖(北京、东京)1991
- 第二届中国体育美展(北京)1990
- 当代中国工笔山水画展一等奖(北京) 1989
- 第七届全国美展(广州) 1989
- 首届全国篆刻艺术展(北京) 1988
- 建军50周年全国美展佳作奖(北京) 1987
- 第二届全国中青年书法篆刻家作品展(北京) 1987

三月苗青青 68x68cm 2003 纸本

新的起点

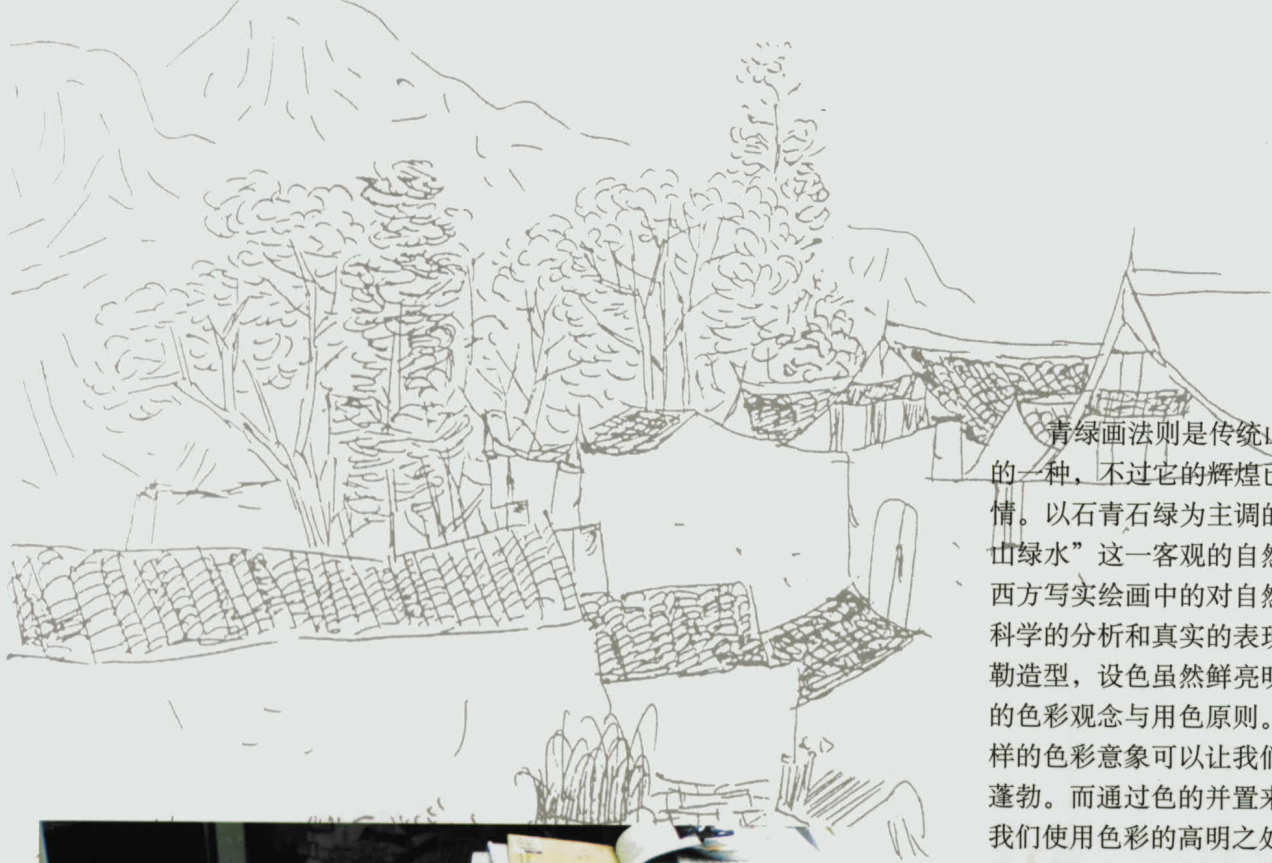
宋元以后，中国的山水画基本上是以水墨为主要创作方式的，墨的简朴玄淡被认为是可以概括所有的色彩并可以充分地表现文人雅士的志趣、精神和文化品位。因此，对于笔墨的技术要求和视觉感受成为画家在山水画的形式上最重要的追求。

社会发展到今天，我们的精神生活和物质生活已经和古人有了很大的不同，我们开始喜欢谈论个性，喜欢谈论现代化。就中国画而言，我们也认为以水墨为主导的作品形态和表现方式已经不能满足我们大家的审美需要，让丹青重放光彩的时候已经到来。虽然对于色彩的使用可以有多种多样的认识和实践，但对于中国画来说，也并不是什么创新的行为，只是在很长的一段时间里，不太有人做这样的事，给我们今天有了这样的机会而已。

我们习惯上把传统的山水画分成水墨、浅绛和重彩三种样式。其中水墨的色彩是最单纯的，仅用黑白两色，严格地说是只用黑一色。因为水墨画的白色都是纸张留出来的，而墨色的深浅浓淡，也是用水把墨稀释了画上去的。水墨的画法充分利用了毛笔和宣纸的特性，运用笔墨的干湿浓淡造就出许多微妙的变化出来。张彦远说“草木敷荣，不待丹雘之采；云雪飘飏，不待铅粉而白，山不待空青而翠，风不待五色而绌。是故运墨而五色俱，谓之得意；意在五色，则物象

乖矣。”这种认识的根源可以追溯到孔子“绘事后素”、老子“五色令人目盲”的看法，水墨滤去了自然风景中的绚丽色彩，注重以情境的营造和笔墨的表现潜入内心，追求朴素和简淡的美。笔痕墨迹的变化，虽无色彩的灿烂，但有“机趣天成”，黑白中幽隐阴阳之道，应该是最理想化的色彩境界了。另外，古代画水墨画的画家都是文人雅士之辈，画画大都属自娱玩玩，也不想弄那些五颜六色的瓶瓶罐罐那样的麻烦，所以用一枝笔一块墨一碗水来画画，也很符合他们画画时的状态。

浅绛的画法，则是在水墨的基础上略施淡彩，通常用的是一冷一暖的花青和赭石，稍为浓重一点的也用一些石青石绿朱磳等等，依然遵循水墨的清雅简淡原则。设色的目的也不是要去追摹和表现山水的客观情态自然性状，只是使画面层次的变化较之水墨更为丰富一些。清代王原祁说到设色之法，认为“与用墨无异，全在火候，不在取色，而在取气，故墨中有色，色中有墨。……但取傅彩悦目，不问节腴，不入窠要，宜其浮而不实也”。着色不是为了要表达色彩，而是为了更好的体现墨韵。因此要服从墨色表现，注重色与墨的相调和。当然，我们会发现淡赭淡青本身也具有非常雅致好看的色相，在水墨的底子上施一遍赭石或者花青可以使画面在视觉上更加的单纯和谐统一。

青绿画法则传统山水中色彩最为浓重的一种，不过它的辉煌已经是一千多年前的事情。以石青石绿为主调的色彩形态来源于“青山绿水”这一客观的自然存在，但还是不同于西方写实绘画中的对自然风景的光色空间进行科学的分析和真实的表现。青绿山水以线条勾勒造型，设色虽然鲜亮明丽，但不离中国传统的色彩观念与用色原则。青绿是象征性的，这样的色彩意象可以让我们感受到草木滋润生命蓬勃。而通过色的并置来实现彩的生动，才是我们使用色彩的高明之处。青绿山水画色谱不算太复杂，主要用的也是石青石绿赭石花青，偶尔用些朱磦朱砂点缀，色相取其天然本色。这些颜色放在一起十分的耀眼，所以要用对比的色相做底，用墨色勾染，免去了一些“火气炫目”。这样的处理方法把青绿山水画的创作和欣赏纳入了一个比较固定的模式并在今天成为一种传统绘画的经典样式。

水墨、浅绛和青绿的雅与俗、兴与衰都是过去的事了。其实不论哪一种样式中国画的色彩表现都是以超越物象的客观情状而直接指向心性情意为最高境界的。“夫观气采色，天下之通用也。心变于内而色应于外，皎然可见。”应该庆幸我们有这样的传统，这使我们今天把色彩作为一种学术思考的时候有了一个从古典出发的新起点，我们要做的只是从长期的技法相传形成的种种程式中解脱出来，赋予色彩以新的形象和新的生命。

色彩是情境，也是意境。情境源于客观存在，意境生发于心性和灵性。

单纯是一种境界，缤纷也是一种境界。要在单纯的色彩中体验缤纷，在缤纷的色彩中实现单纯是一种更高的境界。

色彩要用眼去看，也要用心去画。用眼看的是色相、色度、色的比较、色的感觉，而其中的激情、理想、期待、创造等等生命的气象是要用心才能体会得到的。

古人认为墨的黑白可以包容一切的色彩，这是一种气度不凡的情怀。

而今天的中国画应该包容所有的色彩，才是为更符合这个时代精神的一种胸怀。

2004年春于闽中卧云堂

季风的歌谣 130x66cm 2003 纸本

无声的风 172x92cm 2003 纸本

无声的风

天上的云，聚着，又散了。那是因为有风的缘故。树上的叶子，绿了，摇曳着。那也是因为有风的缘故。水波荡漾着，花开了。那还是因为有风的缘故。没人知道风的形状、风的色彩、风的声音，但我们置身于山水自然之中，总能感觉到风的存在。

科学家说风是透明的，风是流动的空气，它发出声音是因为在行走时遇到了阻碍。其实，我们在意的是我们可以由于风的存在而感知生命的葱郁、造化的神奇，感知山的灵秀，水的沧茫，云的自在、天的浩渺。

当风有了灵性的时候，它是无形无色的。万物之形即是风之形，万物之色就是风之色。而当一切都被笔墨丹青凝固的时候，风是无声的。

无声的风，是一个美丽的梦。

无声的风局部

画面感觉意象：风轻轻地吹着大地山峦，清凉中夹带着一脉暖流。镜头是广角的，由山脚逐渐地移上山巅。急停。定格。

画面色彩意象：柔润的青、温暖的红、灵醒的白。

画面形式处理：大块结构以近景的土坡房屋和中景的山峦以及远景的山峰三部分组成。近景中景的山峦轮廓和皴法结构线以不同长短的变化组成由画面右侧向左下斜的线条组合，远景的山形与线条组合节奏则与此相反走势，构成了画面的大体脉络。树木作为短线组合，在局部与山石的线条亦成反向变化。山形由披麻皴法出，依然具有古典意味，而嵌入山体的屋墙则以直线形成视觉对比同时标记个性与现代。色彩以青蓝色为基调，其意象是静谧、安宁。红色则是以散落的状态较为随机的分布，除了在色彩本身在视觉上的形式效果以外，并没有安排山水自然情节的表述。白色则是画面最为醒目的色彩，它在大块的蓝绿之中体现自身的节律并使整个画面形与色的节律有起有伏。

材料：安徽仿古宣（品牌不详）、一得阁墨汁、国画颜料、广告颜料、天然矿物色、水彩颜料、胶矾。

清王鉴《夏日山居图》局部

《无声的风》草图

小溪的歌声 133x67cm 2003 纸本

小溪的歌声（局部）

小溪的歌声

题记：小溪的歌声唤醒夏日的梦/让遐想回到最美丽的时刻/平静的叙述飘进秋天里红叶的叹息/在岸边的砾石上留下天长地久的吻痕

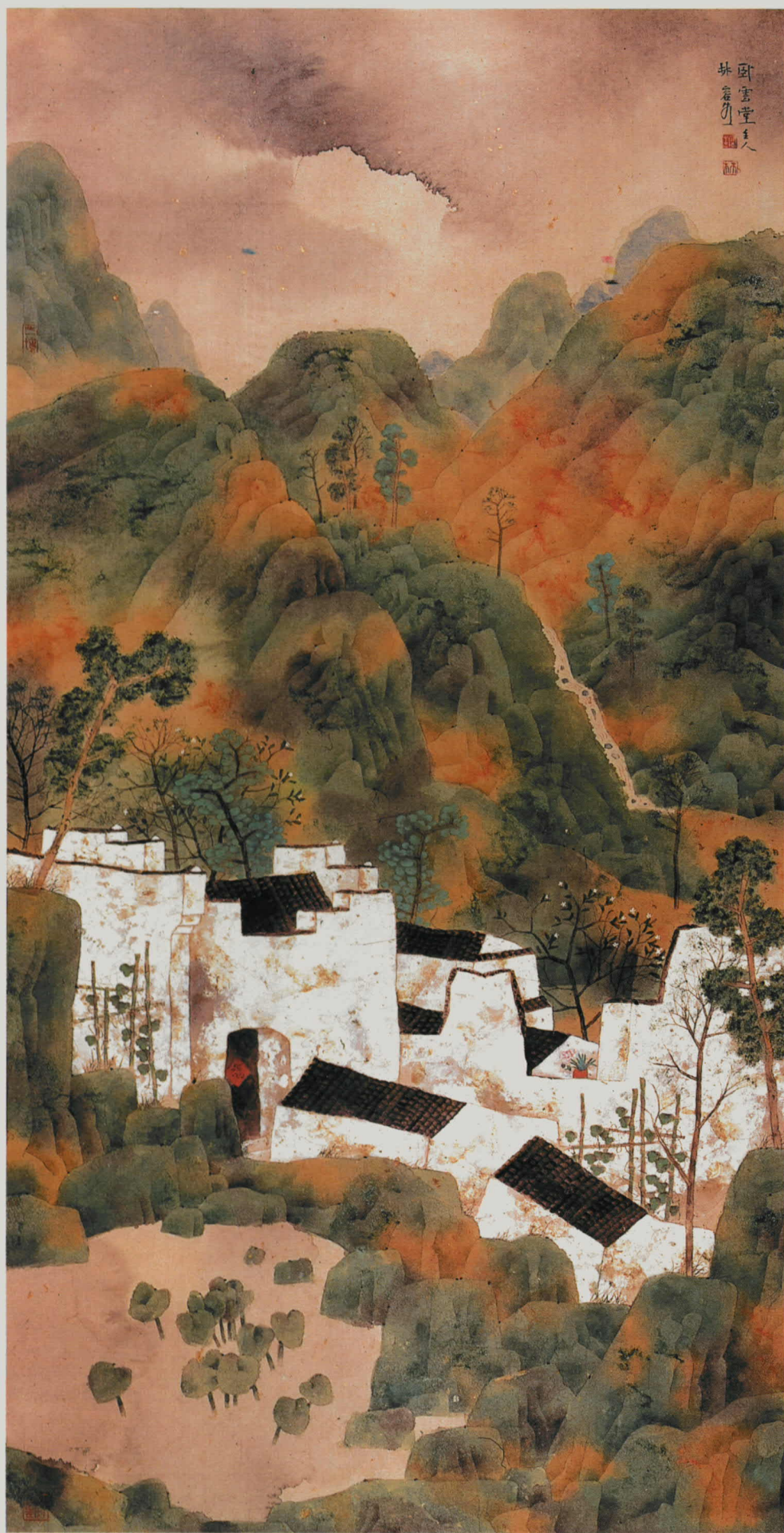
小溪的歌声（草图）

闽北山区有一种树到了秋天叶子就会由绿变红，我叫不出它的名字，但我很喜欢在温暖的阳光照耀下清澈透明的样子。

朱砂和草绿由此组成这幅画的色彩基调。这样的色彩是非写实的，但也可以说是来自一个现实中秋天的意象。树依然有绿色，也有耀眼的红。山也是如此。小溪的流水中很通俗地飘着几片红叶，把秋天的激情化为平静。

第一遍是稀释的朱砂在生宣纸上薄染，第二遍则是将生宣纸做成熟宣后用重色分染，第三遍洗薄，第四遍用的是岩彩朱砂。那些绿，也大致如此。画第一遍的时候，有些冲动，也有一些激情，第二遍、第三遍……则愈来愈平静。

春天步履轻轻

三月，春风轻拂，山中的色彩悄悄地罩染上一片片嫩绿，水边的植物，路边的草也开始悄悄地成长，空气中有一种生命开始勃发的清新气息。这样的气息在这样平常不过的风景中弥漫着，让我们在呼吸之中有了一些很充实的感觉。

白色的墙在天光的辉映下显得很耀眼。在村落的背后，一缕岚气在屋后的绿树和青山之间泛出些许微微的光。有一条小溪从山上缓缓地流下，在一片青绿中留出一条略有起伏的斜线，同时也使两座山峦显得层次分明。前景土坡上的树和那些同样泛着新绿的青豆藤，把近处和远处两块被白墙黑瓦的村落分隔开的绿色联系了起来，坡脚的石块和芋头叶子虽然显得有些零落，但可以在寂静的风景中带出一些活泼的节奏。

画面左侧的山峦有一条陡峭的斜线，而右边的山峦，却在平缓中起伏。

春天悄悄地来了，在一开始，总是这样的不动声色。

春天步履轻轻 133x67cm 2003 纸本

当代青
绿山水
林容生

春天步履轻轻（局部）

题记：

天空中有自由的云彩在
宁静中自由地呼吸/风
是一片古典的淡蓝/轻
轻地吹开朵朵白色的花

当代青
绿山水

林
容
生

风也淡蓝 135x67cm 2003 纸本

风也淡蓝

画面感觉意象：宁静 温润 清冷 安闲 自在

画面色彩基调：淡蓝 群青 曙红 淡墨 粉白

画面的构图方式：以高远法和深远法相结合。近景的坡脚顺着房屋的基线与中景的山坡和以及远处的山峦相连，一开一合构成迂回走向的轮廓曲线。这条曲线与画面上方山峦的形态轮廓线分离出画面上水塘和天空的形状。作为画面大轮廓的主线，视觉上是较为活泼的。然而山体结构以垂直线为主的皴法节奏以及更为严肃庄重的房屋造形和房屋横平竖直的线条组合增加了画面安详凝重的气息，并成为画面视觉形态的主导节律。相对于山石房屋的大块体积，树木和水中的荷花以点、线构成，则表现出一种更为轻松和自在的形状和神态。

色彩是单纯的，冷色的基调中有几处殷红，没有很强烈的对比，只是期望在清冷中有些许的温润。色彩的节奏是低缓的，颜料也调得很稀、上得很薄，染得多，罩得少。在墨色的黑和淡蓝群青淡紫之间行走，只有在远处，过度出同样很稀很薄的曙红。这样的色调远离客观世界的真实，而对于绘画却是真实的。我可以在这样一个绘画的真实里渐渐地接近我内心世界的真实。

材料：安徽仿古洒金宣纸（品牌不详）、一得阁墨汁、国画颜料、广告颜料、天然矿物色、胶矾

清 凉 67x67cm 2003 纸本

清 凉

自然中有一种单纯，它能给人以智慧。

自然中有一种朴素，它能给人以纯静。

自然中有一种简洁，它能给人以清雅。

我们将自己置于自然之中，更多地是要在自然之中寻觅和发现平日无心顾及的许多微妙的美好的东西。

那些绿色的山和树木很理性地生成一种轻松的节奏。那些黑瓦和白墙同样也被很理性地收拾过。我希望它们能够以单纯、朴素和简洁的形色姿态彰显智慧、体现纯静、叙述清雅。

早 晨 45x34cm 2003 纸本

早 晨

早晨，山中有雾。

我醒来，眼前有一片朦胧。

有雾的早晨是蓝紫色的。朦胧中有一缕白光透过雾气，我知道，那些雾会渐渐地散去，温暖的阳光下，一切都会渐渐地清晰。

每天早晨，我都期盼着山中有雾，接着就继续期盼雾渐渐地散去，温暖的阳光下，一切都渐渐地清晰。

有期盼的颜色也是蓝紫色的。